

La Pause / 잠시 멈춤

voyage immobile pour 1 personne

tableau *taengwha* augmenté

Antoine COSTES - création numérique

Yuji KIM - peinture *taengwha*

contact: antoine.costes@gmail.com

(+33) 06 16 09 01 26

Synopsis

Ce tableau *taengwha* augmenté nous invite à prendre un temps pour nous extraire du monde. Il nous emmène délicatement dans une fable visuelle reflétant les clapotements de nos pensées. Au terme de ce voyage, les artifices lumineux s'évanouissent. Le tableau est le même qu'à notre arrivée, et pourtant... Il est différent. Notre regard a changé.

Cette expérience intime et douce, mêlant arts traditionnels coréens et illusionnisme technologique, est une invitation à s'offrir un temps avec soi-même, qu'il soit féérique ou introspectif.

Lexique

Taengwha est le nom d'un genre et d'une technique traditionnelle coréenne de peinture bouddhiste, dont l'esthétique comme les procédés sont particulièrement codifiés. Chaque ornement a une signification, et chaque couleur doit être fraîchement broyée à la main durant de longues heures avant d'être appliquée.

Le **gayageum** est une sorte de cithare utilisé dans de nombreux genres de musique coréenne. C'est l'un des instruments coréens traditionnels les plus célèbres.

Déroulement - [vidéo](#)

Le spectateur entre dans la pièce et s'installe devant la peinture. Le calme invite à l'observation. Alors que des notes de *gayageum* résonnent doucement, une lueur traverse le tableau, attirant l'attention. Elle se stabilise, puis se déverse dans d'autres éléments de l'image, se faisant tantôt texture, tantôt mouvement.

Les effets visuels se succèdent pour former un récit en sept étapes, chacune avec son énergie et sa symbolique propre, séparées par un gong sonore. Le déroulé du voyage varie légèrement en fonction du spectateur, car des perturbations (parfois aléatoires) peuvent intervenir et prolonger l'étape en cours. Si le spectateur s'agite, les animations et la musique s'interrompent doucement pour laisser le temps de revenir à un état de disponibilité.

A la fin du septième étape, la projection vidéo s'éteint brusquement, révélant le tableau "nu", comme au départ. La musique s'interrompt peu après, laissant au spectateur le loisir de contempler le tableau à sa guise avant de partir. Les sessions durent généralement 10 à 15mn.

Note d'intention

Cette installation nous pointe les paradoxes de la contemplation et de la conscience de l'instant présent. Elle est née de ma rencontre avec la peintre et yogi Yuji KIM lors de l'un de mes voyages en Corée du Sud.

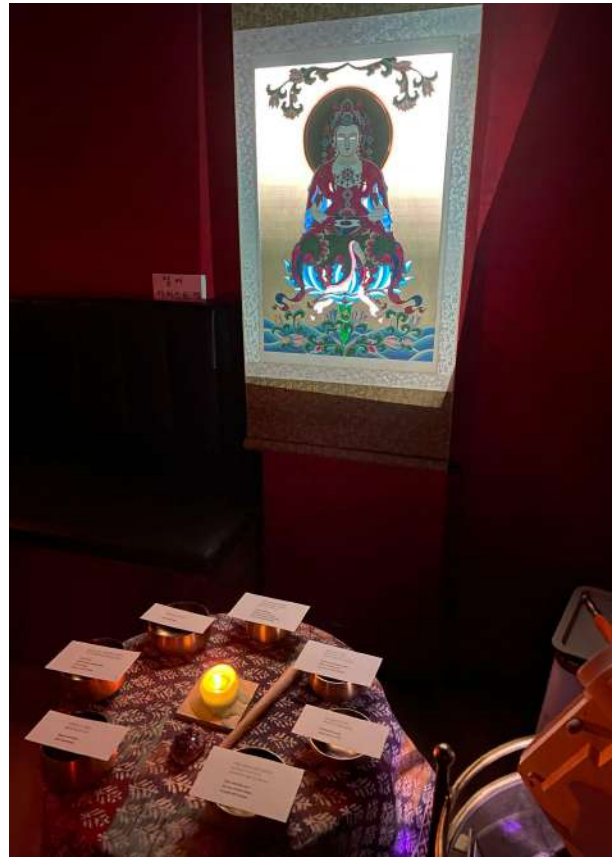
Intrigué par la démarche artistique de Yuji, qui considère la méticulosité du *taengwha* comme une pratique mentale "d'autosoins", j'ai voulu retranscrire son approche sous la forme d'une expérience sensible. Je me suis demandé *comment la peinture pourrait s'y prendre* pour nous communiquer l'état d'esprit dans lequel elle a été conçue.

En *l'augmentant* de vidéo-projection, je donne au tableau une voix silencieuse, un corps qui s'exprime en dansant avec la lumière. Puisant dans la pensée paradoxale du bouddhisme zen comme dans les techniques d'induction hypnotique, le dispositif communique de façon non verbale avec le spectateur. Les effets visuels, à mi-chemin entre le figuratif et l'abstrait, offrent un cadre narratif auquel il est aussi facile de se raccrocher comme de s'en détourner. Assez variés, ils peuvent souligner un détail de l'image, ou bien modifier fortement notre perception du tableau par des effets de profondeur surprenants.

Lorsqu'ils s'interrompent subitement, et que l'on retrouve le tableau "nu" comme à notre arrivée, le vertige nous saisit: c'est exactement le même tableau et pourtant il a quelque chose de différent. Notre regard a changé. Peut-être avons-nous simplement fait sa connaissance en quelque sorte ?

Le dispositif cherche à ouvrir le plus possible le champ interprétatif en mettant en place un récit implicite, simple mais précis: le tableau *s'adresse* à toute personne venant le "consulter" (que cette personne soit à l'écoute ou non). Il devient alors un *générateur d'histoires*, chaque spectateur ayant son propre récit de sa rencontre avec le tableau. À terme, je souhaite développer une médiation permettant de collecter ces témoignages.

Galerie

Artscenic community party 2022

[Psych.e](#) 2023

Fonctionnement technique

Les effets visuels sont des vidéos projetées sur le tableau à l'aide d'un vidéo-projecteur courte focale et d'un logiciel de vidéomapping. Une caméra 3D pointée sur le spectateur permet de détecter des perturbations telles que les entrées et sorties ou les changements de position. Une enceinte diffuse l'ambiance musicale et les événements sonores. L'ensemble est piloté par le logiciel Chataigne, qui gouverne l'évolution du "récit" en 7 étapes, soit 7 vidéos successives de 1 à 3mn chacune.

Chaque vidéo représente symboliquement l'ouverture d'un chakra: quand elle arrive à son terme, un gong retentit et on passe à la vidéo suivante. Le déroulé peut toutefois être perturbé par des "distractions", ramenant en arrière la lecture de la vidéo. Les "distractions" sont générées soit par un mouvement important détecté par la caméra soit aléatoirement à certains moments clés.

Production

La Pause / 잠시 멈춤 est issue du projet
"Healing Art Meditation Gonghwa (空花) : Flowers in the Air",
 soutenu par la Jeollanam-do Cultural Foundation.

전라
남도 문화재단

Les artistes

Antoine Costes est chercheur, artisan roboticien et artiste médiatique. Il navigue depuis une dizaine d'années entre arts numériques, arts vivants et recherche en interfaces humain-machine. Entre la France et la Corée du Sud, il collabore avec des artistes de toutes disciplines pour imaginer des dispositifs technologiques sensibles et organiques, et explorer de nouvelles formes d'interactivité. Dans ses créations, la technologie est sous nos yeux mais invisible, centrale mais laissant place à l'imaginaire.

linktr.ee/antoinecostes

Yuji Kim dirige le studio d'art-thérapie YeoraeYeogeo (situé à Boseong en Corée du Sud) depuis 2016. Initialement spécialisée en peinture occidentale, elle s'en est progressivement éloignée. À la recherche de la plénitude de la nature, elle investit diverses pratiques traditionnelles picturales (comme la peinture *taengwha*) ou somatiques (comme la danse du sabre), et les combine aux techniques modernes.

www.instagram.com/cocoa2jan

